L'essentiel pour débuter l'aquarelle

KATELL DU BLOG
PEINTURE-AQUARELLE-FACILE.COM

Bonjour,

Je suis Katell du site peinture-aquarelle-facile.com. Dans cet e-book vous trouverez l'essentiel de ce que vous devez connaître pour commencer en tant que débutant à l'aquarelle :

- quel matériel choisir
- quelques astuces pour le dessin et la composition du tableau
- comment utiliser les différentes couleurs, les mélanger entre-elles
- comment laisser des blancs pour rendre votre aquarelle plus lumineuse
- quelles sont les techniques de base

Bonne lecture et bonnes aquarelles !

Petits disclaimers :

- *Cet e-book est un condensé de tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet et de ma propre expérience à la peinture aquarelle. N'étant pas une aquarelliste professionnelle, il peut y avoir des imprécisions ou des erreurs. Si vous en apercevez, n'hésitez pas à m'en faire part à katell@peinture-aquarelle-facile.com.*
- *Il y a des liens affiliés vers Amazon. C'est-à-dire que si vous passez par l'un de ces liens pour faire un achat sur Amazon, je recevrais une petite commission, mais ça ne changera rien pour vous.*
- *Le matériel que je présente est celui que j'utilise. J'en suis satisfaite mais je n'ai pas assez d'expérience pour affirmer si ce sont vraiment des produits de qualité. Je me suis basée sur le prix, les caractéristiques et les avis pour les choisir.*

1. Le matériel

1.1 La peinture

Vous trouverez la peinture aquarelle soit sous forme de godets, soit sous forme de tubes.

Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. J'ai d'abord choisi la peinture en godet, plus facilement transportable et présentant moins de risque de gaspillage. Par contre, les mélanges sont plus difficiles à réaliser et peindre une grande surface prend plus de temps.

Voici celle que j'utilise : Winsor & Newton Cotman Boîte de Peinture Aquarelle en Plastique

L'aquarelle est ici fine. C'est-à-dire qu'elle durera moins dans le temps que de la peinture extra-fine. Néanmoins, la peinture extra-fine est beaucoup plus chère à l'achat. Pour débuter, l'aquarelle fine est suffisante.

Dans cette palette, le blanc est inutile (en aquarelle, le blanc est celui du papier). Vous pouvez donc l'échanger avec une autre couleur achetée à l'unité, par exemple le rose permanent.

J'ai également une boîte de peinture en tube : la boite de peinture « la petite aquarelle » de Sennelier

Je l'ai achetée car à l'époque elle était en promotion mais ce n'est pas forcément le cas maintenant. En tout cas j'en suis satisfaite même si on retrouve encore une peinture blanche inutile.

1.2 Les pinceaux

Vous trouverez différents types de pinceaux à l'aquarelle. Les plus utilisés sont les pinceaux ronds et les pinceaux brosse.

Les pinceaux ronds sont indispensables. Il en existe de toutes les tailles. Je vous conseille d'en avoir un très fin pour les détails (il y en a un fourni avec les boites de peinture présentées plus haut) et un plus large pour peindre les plus grandes surfaces.

Les pinceaux brosse sont très biens pour peindre le fond. S'ils sont à poils durs, ils sont aussi parfaits pour les mélanges et pour retirer le surplus de peinture du papier. Cependant, ils ne sont pas indispensables.

Ces pinceaux peuvent être en poils d'animaux (martre, petit gris...) ou en poils synthétiques.

Personnellement, étant contre l'exploitation des animaux, je n'utilise que des pinceaux en poils synthétiques (sauf peut-être mes vieux pinceaux dont je ne connais pas la provenance).

Voici ceux que j'utilise :

- Original Stationery - pinceaux peinture (Je n'en suis pas très satisfaite, ils se sont vite abîmés. Cependant ils ont l'avantage de n'être vraiment pas chers.)

- pinceau rond synthétique de la marque Tintoretto série 450 n°10/0 Il est vraiment très fin pour les plus petits détails.

Les pinceaux peuvent être à réservoir d'eau. On rempli le manche du pinceau avec de l'eau, et on presse celui-ci en peignant pour faire sortir l'eau. C'est surtout pratique pour peindre à l'extérieur, pour éviter d'emmener des gobelets d'eau.

Voici ceux que j'utilise : Magicfly- Pinceau à Réserve d'Eau

Si vous utilisez du drawing-gum (voir définition et utilisation plus loin) vous devez avoir également des vieux pinceaux car celui-ci les abîme.

1.3 Le papier

Pour peindre à l'aquarelle, vous devez avoir du papier à aquarelle d'un **grammage de 300g/m² minimum**. Le papier à dessin n'est pas suffisant et gondolera.

Ce papier aquarelle se présente soit sous forme de **feuilles**, soit en **bloc à reliure spirale**, soit en **bloc collé sur les côtés**.

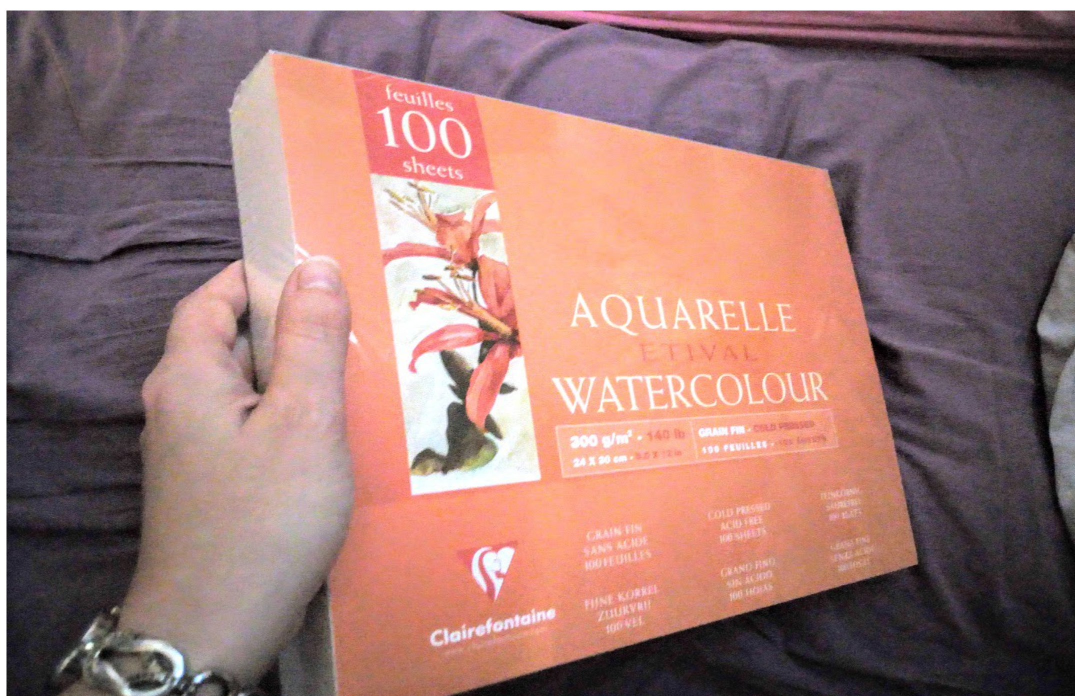
Les blocs à reliure spirale sont très bien pour les croquis aquarellés, utilisant peu d'eau, par exemple pour un carnet de voyage.

Voici ceux que j'utilise (mais je n'en suis pas satisfaite, le papier s'abîme rapidement en mettant de l'eau) : blocs de papier aquarelle 300 g/m2 Arteza

Les feuilles, sauf si elles sont d'un très fort grammage (au dessus de 600 g/m²), auront besoin d'être tendues avant l'utilisation afin d'éviter qu'elles ne gondolent, ou au moins fixées. Pour cela, il faut fixer la feuille sur une planche à dessin, la mouiller avec une éponge pour que le papier s'étire et la coller à l'aide de rubans krafts de chaque côtés.

Les blocs collés sur les côtés n'ont pas besoin d'être tendus. Lorsque la peinture est terminée, on détache la feuille à l'aide d'un coupe-papier ou d'un couteau pointu.

Voici celui que j'utilise : Clairefontaine 96475C Etival Aquarelle bloc collé 4 côtés 100F 24x30cm 300g grain fin Blanc

Dans tous les cas, je vous conseille de prendre vos papiers aquarelles en grande quantité pour ne pas avoir peur de les utiliser.

Le papier aquarelle est assez cher à l'achat. Je vous conseille de surveiller les promos dans les magasins spécialisés ou sur les sites type Amazon. Faites attention surtout à la taille des feuilles, au grammage (300g/m² minimum) et au nombre de feuilles dans le bloc.

1.4 Autres matériels

- 2 gobelets d'eau : un pour enlever la peinture du pinceau, l'autre pour mouiller le pinceau. Vous n'aurez besoin que d'un seul gobelet si vous utilisez des pinceaux à réservoir d'eau.
- matériel de dessin : crayon gris et gomme (de préférence une gomme mie de pain pour éviter d’abîmer le papier)
- papier absorbant
- dans certains cas, du drawing gum (liquide de masquage) et de quoi le poser (vieux pinceau, plume...)
- autres matériaux selon les effets souhaités : gouache blanche, éponge, cutter, cire, sel...

2. Le dessin et la composition du tableau

2.1 Éviter de centrer la ligne d'horizon

Bien sûr, on peut composer notre tableau comme on le souhaite, mais certaines règles permettent d’aider à harmoniser le tableau.

Règle des tiers : la feuille est séparée en neuf parties égales avec deux lignes verticales et deux lignes horizontales.

La ligne d'horizon doit être sur une des deux lignes horizontales (et donc pas au milieu de la feuille).

Sur l'une des deux lignes verticales, vous pouvez placer une verticale importante (un arbre, une statue...). A l'intersection entre une ligne verticale, et une ligne horizontale, vous pouvez placer un élément important.

2.2 Ne pas tout recopier à l'identique

Si vous peignez à partir d'une photo ou directement à l'extérieur, vous pouvez simplifier, choisir quoi peindre. Un peu comme si vous utilisiez Photoshop !

2.3 Décalquer ou utiliser un quadrillage

Pour vous aider à respecter les bonnes dimensions, vous pouvez décalquer le modèle à l'aide d'un papier calque.

Si le tableau est une version plus grande ou plus petite du modèle, vous pouvez utiliser la méthode du quadrillage. Vous tracez un quadrillage sur le modèle et le même quadrillage avec des carreaux plus petits ou plus grands sur le papier à peindre. Vous reportez ce qu'il se trouve dans chaque carreaux.

2.4 Dessiner avec des traits légers

N'appuyez pas trop fort sur votre crayon gris. La peinture aquarelle étant transparente, les traits de crayons peuvent se voir. De plus, vous devrez appuyer plus fort avec la gomme, ce qui abîmerait davantage le papier. D'ailleurs, évitez au maximum de gommer ou utilisez une gomme mie-de-pain qui abîme moins le papier.

3. Les couleurs

3.1 Créer un nuancier

Un nuancier présente l'**ensemble des couleurs qui composent votre palette de peinture aquarelle** ainsi que toutes les couleurs **résultant d'un mélange de deux de ces couleurs** entre-elles.

Créer un nuancier permet de se rendre compte des **différentes teintes** possibles obtenues à partir des **couleurs de votre palette de peinture**.

Les couleurs peintes sur le **papier à aquarelle** sont souvent différentes que sur le papier entourant les **godets de peintures**.

Il vous suffira plus tard de regarder votre nuancier pour **choisir les couleurs les plus adaptées à votre peinture**. Vous saurez exactement comment obtenir chaque couleur. Il ne sera pas nécessaire de faire un tas d'essais de mélanges pour trouver les bonnes teintes lors de vos prochaines peintures.

Il vous permet aussi de **tester votre matériel** comme un **nouveau pinceau** ou du **nouveau papier**, et pas seulement votre palette de peinture. Par exemple, ce nuancier est idéal en première page d'un **carnet de voyage**.

Avec ma palette de peinture en godet présentée précédemment, les couleurs qui composeront le nuancier seront le jaune citron, le jaune de cadmium, le rouge de cadmium pâle, l'alizarine cramoisie, l'outremer, le bleu intense, le vert guignet, le vert de vessie, l'ocre jaune, la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre brûlée et le blanc de Chine.

Pour commencer le nuancier, vous pouvez, à l'aide d'une règle, **diviser les côtés gauche et bas de votre feuille en autant de parties que vous avez de couleurs (+1 pour le coin en bas à gauche sans couleur)**.

Faites ensuite 12 **rectangles** qui ne se touchent pas. Laissez un peu de place en bas et sur le côté pour pouvoir écrire le nom des différentes couleurs.

Puis, **peignez chaque rectangle d'une couleur de la palette**. La couleur située en haut du côté gauche du papier doit aussi se retrouver en bas à gauche. Pour moi il s'agit du jaune citron, la première couleur présente sur ma palette.

La couleur suivante doit se trouver juste en-dessous de la première couleur, pour le côté gauche et juste à sa droite pour le bas de la feuille. Et ainsi de suite.

Chacune des couleurs doivent être pures. Le **pinceau est nettoyé** à chaque fois.

Le principe ensuite, est, qu'à chaque intersection de deux couleurs, le mélange entre ces deux couleurs est fait.

Seule la moitié de la feuille est colorée pour ne pas effectuer deux fois le même mélange (en dessous de la diagonale comme sur l'image).

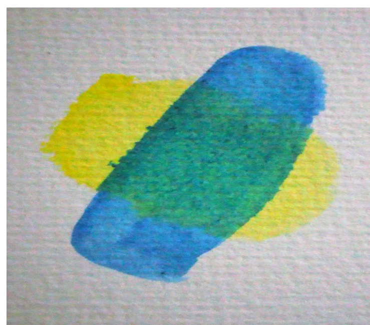
Cette partie est un extrait de mon article de blog « Créer son nuancier à l'aquarelle ».

3.2 Bien mélanger les couleurs

Vous pouvez effectuer les mélanges de peinture dans le couvercle de la boite de godets. Cependant, s'il est petit, il faudra le nettoyer à plusieurs reprises. Les mélanges peuvent aussi être effectués sur une palette à part.

Il faut toujours rincer le pinceau avant de prendre de la 2ème couleur pour ne pas salir les godets de peinture. A minima, d'abord prendre de la couleur la plus claire puis aller chercher la plus foncée. Le mélange est plus facile avec de la peinture en tube (pas de risque de salir la couleur).

Une autre méthode pour mélanger les couleurs consiste à faire **un glacis**, c'est-à-dire, **superposer les couches de couleurs**. Posez la première couleur sur la feuille, par exemple du bleu. Attendez qu'elle sèche, puis posez la deuxième couleur, par exemple du jaune. Vous obtiendrez du vert, le même qu'en mélangeant ces deux couleurs sur votre palette.

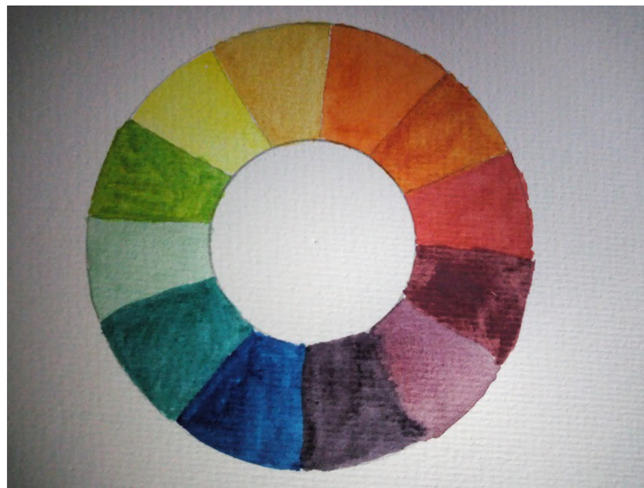
3.3 Bien choisir les couleurs

. Obtenir un gris ou un noir

Dans ma palette de couleurs en godet, je n'ai ni gris ni noir. Comme on peut le voir sur le nuancier, les gris peuvent être créés en mélangeant du bleu outremer avec de la terre de sienne ou de la terre d'ombre brûlée. D'autres mélanges sont aussi possibles, tout dépend des couleurs que vous possédez.

Pour obtenir du noir, j'utilise le bleu outremer + la terre d'ombre brûlée. Il faut beaucoup de peinture et très peu d'eau.

. Couleurs complémentaires

De manière générale, **les gris sont obtenus en mélangeant deux couleurs complémentaires**. Ce sont les couleurs qui se situent à l'opposé sur le cercle chromatique (jaune/violet, bleu/orange, vert/rouge...). Il s'agit à chaque fois d'une couleur chaude et d'une couleur froide.

Parfait pour les ombres par exemple : mélanger la couleur du sujet à qui appartient l'ombre avec sa complémentaire et éventuellement avec la couleur de l'endroit où l'ombre est projetée et une touche de bleu.

Deux couleurs complémentaires mises côte à côte permettent de se mettre en valeur, l'une de l'autre.

. Couleurs froides et couleurs chaudes

Les couleurs froides (bleu, vert,...) donnent une sensation d'éloignement. Dans un paysage par exemple, il vaut mieux peindre avec des couleurs froides vers l'horizon.

Au contraire, **les couleurs chaudes (jaune, rouge...) rapprochent**. Dans un paysage, il vaut mieux peindre avec des couleurs chaudes au premier plan.

. Échelle de valeurs

Pour donner de la profondeur à notre peinture aquarelle, il est nécessaire de varier les valeurs, c'est-à-dire d'ajouter plus ou moins d'eau avec les pigments de peinture. **A l'aquarelle, une couleur s'éclaircie en y ajoutant de l'eau et non de la peinture blanche.**

Comme entraînement, vous pouvez peindre une aquarelle avec une seule couleur que vous foncez plus ou moins.

4. Le blanc en aquarelle

En aquarelle, **le blanc est celui du papier** (ou parfois de **la gouache ou de l'encre blanche pour les détails**). Il faut donc **savoir à l'avance où seront les blancs et préserver ces zones** de la peinture aquarelle.

4.1 Poser des réserves avec le drawing gum

Le drawing gum, gomme de réserve ou encore liquide de masquage sert à préserver les zones blanches en aquarelle.

En fonction de la technique utilisée pour peindre, les traits au pinceau sont plus ou moins précis. Il n'est pas toujours facile de laisser des zones blanches sans utiliser du liquide à masquer. En particulier si celles-ci sont petites ou très fines.

Ce liquide, légèrement teinté, qui sent fort, est l'un des types de masquages les plus utilisés à l’aquarelle. Le drawing gum est appliqué le plus souvent au pinceau ou à la plume.

Il permet de **préserver des zones blanches, soit pour les laisser telles quelles (zones de lumière dites de "rehaut" par exemple), soit pour peindre d'une autre couleur dans cette zone.**

Vous pourrez trouver un flacon de drawing gum pour quelques euros.

J'ai acheté celui de la marque Pebeo.

Pour appliquer la gomme de réserve, on peut utiliser un pinceau, une plume pour les traits fins ou n'importe quel autre instrument en fonction de la forme qui doit être couverte.

N'ayant pas de plume, j'ai coupé une paille en biais avec des ciseaux à 45°.

Le liquide de masquage abîme les pinceaux. Utilisez un vieux pinceau qui ne servira qu'à ça. Vous pouvez ajouter un peu de savon sur votre pinceau avant de le tremper dans le drawing gum pour le nettoyer plus facilement ensuite. Cependant, le savon peut altérer le liquide. Dans tous les cas, il faut bien nettoyer le pinceau juste après l'utilisation.

Il faut toujours l'appliquer sur du papier sec. Si l'on travaille dans l'humide, il faut d'abord appliquer le liquide à masquer avant de mouiller la feuille.

Après application, on attends quelques minutes que le liquide sèche avant de peindre. Il sèche très vite, l'attente ne devrait pas être longue.

Avant d'enlever le liquide à masquer, il faut attendre que la peinture soit bien sèche. On frotte doucement avec le doigt le drawing gum. Celui-ci s'enlève facilement.

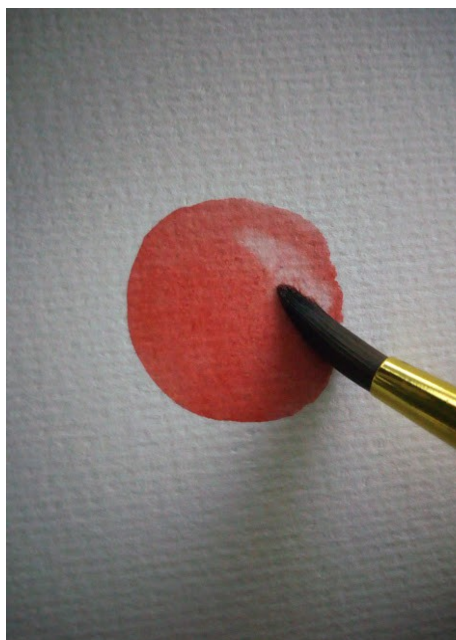
La partie qui était masquée est restée bien blanche. On peut ensuite la peindre avec une autre couleur ou la laisser telle quelle.

4.2 Autres techniques pour obtenir des zones blanches

Certains aquarellistes évitent l'utilisation du liquide de masquage car les bords des zones blanches étant très nets, **le résultat manque un peu de naturel**.

Le drawing gum n'est pas indispensable. Dans bien des cas, on peut faire sans. **Les zones blanches peuvent être contournées**, en particulier si l'on travaille sur du papier sec.

En milieu humide, il sera plus compliqué de laisser des zones blanches bien nettes. On peut venir **enlever de la peinture avec un pinceau sans pigment lorsque celle-ci est encore humide pour y laisser une zone éclaircie**. Il ne faut pas que ce pinceau soit chargé en eau pour éviter de créer des auréoles.

Pour les détails, on peut utiliser un cutter pour enlever la peinture. Par exemple pour dessiner des nervures de feuilles ou des moustaches de chat. Ce n'est pas évident, il faut faire attention à ne pas gratter trop en profondeur.

On peut venir également **ajouter des touches de peinture blanche à la gouache** une fois que l'aquarelle a bien séché.

5. Techniques pour peindre à l'aquarelle

5.1 La technique sèche ou « mouillé sur sec »

La technique de l'aquarelle sèche consiste à **peindre avec un pinceau mouillé sur du papier sec**, tel qu'il est, sans avoir à le préparer à l'avance.

La technique sèche est la plus maîtrisable. L'absence d'une grande quantité d'eau permet de mieux contrôler la peinture. Les **contours sont nets et précis** et la peinture reste en place. Elle permet donc de **peindre les détails**.

Elle sera parfaite pour **peindre un premier plan** par exemple. Quelque chose peint avec plus de détails paraîtra plus proche que quelque chose de flou.

Après avoir peint en technique humide (papier et pinceau humides), Il est possible de retravailler par dessus en technique sèche pour y **ajouter des détails**.

La technique "mouillé sur sec" sera idéale également pour les **croquis aquarellés**, pour un **carnet de voyage** par exemple.

Laisser des blancs est aussi plus simple avec cette technique. Le drawing-gum (liquide de masquage) n'est pas indispensable.

Il ne faut tout de même pas abuser de cette technique, ce sont **les couleurs diffuses qui font le charme de l'aquarelle**.

Pour **foncer la couleur**, peignez **plusieurs couches** jusqu'à l'obtention de la teinte souhaitée. Attendez un peu que la peinture sèche pour appliquer une couche supplémentaire. Dans le cas contraire, la peinture risque de s'éclaircir car elle est retirée par le pinceau.

Faites attention tout de même, une fois foncée, la peinture peut difficilement être éclaircie. Pour éclaircir une peinture trop foncée, vous pouvez ajouter de l'eau sans pigment de peinture.

La technique sèche a moins de risque de faire gondoler ou d'abîmer le papier que les autres techniques. Cependant, elle nécessite tout de même un **papier aquarelle**, plus épais qu'un papier à dessin.

Cette partie est un extrait de mon article de blog « La technique sèche en aquarelle ou "mouillé sur sec" »

5.2 La technique humide ou « mouillé sur mouillé »

Avec la technique humide, il faut **au préalable mouiller le papier aquarelle à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge**.

Cette technique est **plus difficile à maîtriser**. **Les couleurs se dispersent et les contours sont flous, les couleurs se fondent entre-elles**.

Il est possible de **mouiller entièrement le papier ou juste la partie à peindre dans l'humide** (inondation partielle).

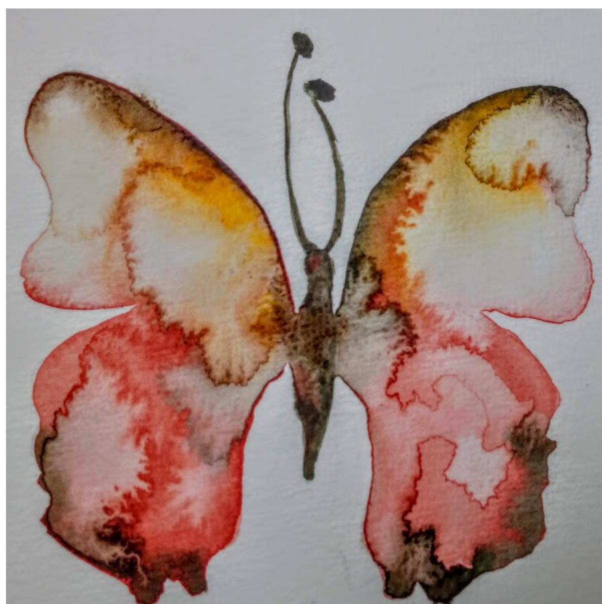
Cette technique sera parfaite pour **peindre un fond** par exemple.

En fonction du degrés d'humidité du papier, les couleurs se diffuseront différemment. Plus le papier aura séché, plus la peinture sera maîtrisable. Il est donc important de travailler la peinture rapidement.

En séchant, la peinture devient plus claire. N'hésitez pas à déposer un grande quantité de couleur sur le papier.

Pour réserver des zones blanches, le liquide de masquage sera indispensable si tout le papier est humidifié. Cependant, il est toujours possible d'effectuer des retraits de peinture avec un pinceau (de préférence à poils durs) avant que la peinture ne sèche.

Attention à la formation non désirée d'auréoles. Pour les éviter, prenez très peu d'eau sur votre pinceau et évitez de passer plusieurs fois au même endroit avec celui-ci tant que la peinture n'est pas sèche. Elles peuvent cependant être voulues pour créer des effets.

5.3 Autres techniques

En aquarelle, il existe de nombreuses possibilités pour peindre et créer des effets :

. Utiliser les dégradés de couleurs

. Combiner l'aquarelle avec de l'encre ou de la gouache

. Ajouter du sel

. Peindre avec une éponge

… A vous d'imaginer vos propres façons de peindre !

Pour avoir un aperçu de nombreuses techniques aquarelles, vous pouvez aller voir l'article « Les techniques aquarelles que tout débutant doit connaître » sur mon blog.

Maintenant que vous avez toutes les bases théoriques, passez à la pratique !

Vous trouverez de nombreux tutoriels sur mon blog et ma chaîne Youtube !